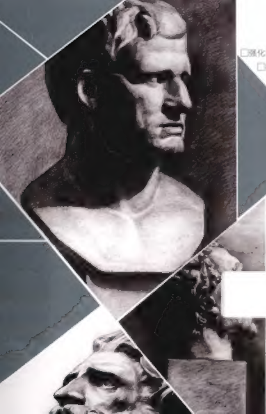

□正确的观察方法
□学会用辅助线
□简单几何形体的作用

□强化结构素描训练
□线条与明暗的结合
□石膏像写生的关键步骤
□肌肉与骨骼结构

素描石膏像精解

SUMIAO SHIGAOXIANG JINGJIE

◎朱涛 何玉凯 聂丽芬 杨春雪 主编

江西美术出版社

色彩
精解

素描
人像
精解

素描
静物
精解

速写
精解

素描
石膏像
精解

欢迎投稿：

[可将作品拍成数码图片和文字内容刻成光盘]

江西省南昌市子安路66号　　邮编：330025
第四编辑室　王洪波 收

QQ：748794759
邮箱：748794759@qq.com

责任编辑：王洪波
书籍设计：梅家强 王洪波 周艳 郭阳+先锋设计

上架建议：美术基础

ISBN 978-7-5480-1445-4
9 787548 014454 >
定价：18.00 元

图书在版编目（CIP）数据

素描石膏像精解 / 何玉凯等主编. -- 南昌：江西美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5480-1445-4

Ⅰ. ①素… Ⅱ. ①何… Ⅲ. ①石膏像－素描技法－高等学校－教材 Ⅳ. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第144915号

素描石膏像精解

出版：江西美术出版社　**社址**：南昌市子安路66号　**网址**：www.jxfinearts.com

邮编：330025　**电话**：0791-86565819　**发行**：全国新华书店

印刷：恒美印务（广州）有限公司　**版次**：2012年7月第1版第1次印刷

开本：635×965　1/16　**印张**：6　**ISBN**　978-7-5480-1445-4

定价：18.00元

赣版权登字－06－2012－510

SUMIAO SHIGAOXIANG JINGJIE

素描石膏像精解

朱涛 何玉凯 聂丽芬 杨春雪 主编

江西美术出版社

前言

素描是一切造型艺术的基础。而素描石膏像写生又是这个基础之中的基础，它既是进入真人写生前的研究性课程，又是近年来美术高考中的必考科目，因为石膏像具备了真人头像的一切造型特征，而它的“静止”与“单色”又给学生提供了稳定不变和单一固有色的研习条件。本书所选择的石膏像出自欧洲古典大师，具有强烈的艺术感染力，是美术高考中较常出现的考试题目，并且每张范画配有步骤与讲解，对学生基础造型能力的训练和对美术高考应试准备都会有很好的帮助。

素描画的不是形体，而是对形体的观察。一张素描习作的成功与否，取决于学生观察方法是否正确。整体是造型艺术的根本法则，可有效地转变初学者对对象局部的观看习惯，是获得准确描绘能力的重要途径，也是本书示范讲评的重点之一。观察的整体性是决定表现整体性的前提。在素描石膏像写生中，一旦失去了整体，便会出现画面的紊乱，失去各部分之间的协调与联系。只有通过整体的观察方法才能达到对石膏像整体结构的准确把握。同时，对结构的把握也十分重要。石膏像的内部结构决定了表面光影明暗的变化，无论光线怎么变化，石膏像的形状和结构都不会变更。所以明暗调子一定要同石膏像的形体结构、体面关系有机地结合起来。这也是初学者不够重视的一个重要问题。要培养一种无论从石膏像的哪个部分看都把它当做简单几何形体的习惯。它可以使你感受到形体的完整性，略过初学者容易关注的琐碎细节，让你从大体块着眼，增进从整体出发的思考能力。在素描石膏像的写生中，最主要的是要完整地体现出对象的整体关系，明确对象大的形体特征和形体基础关系，主要的结构特点，充分塑造，简练表现手法,做到概括性强，形体特征准确、鲜明，构图舒展、自然，明确大的结构关系，五官刻画生动具体，能够准确把握不同石膏像的精神状态。调子的把握做到层次鲜明，画面明暗关系做到协调、统一。明确大的体面关系，大块体积关系要强烈，形体饱满，画面有一定空间感，整个画面要有一定的感染力与艺术张力。如此这般方能取得成功。

如果你想找一个良好的教材与范本，那么这本书会给你一定的启迪和帮助。

素描石膏像

精解

SUMIAOSHIGAOXIANG

JINGJIE

目录

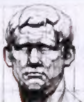
CONTENTS

壹

素描石膏像基础/6

贰

影响考试得分的主要因素/30

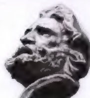
叁

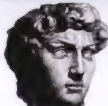
素描石膏像五官/42

肆

素描石膏像分类画法/52

壹

素描石膏像基础 SUMIAOSHIGAOXIANGJICHU

正确的观察方法

写生是通过对客观实物的直接观察，表现自然物体造型规律的绘画形式，是训练学生观察、感受及表现能力的最直接、最有力的手段。

面对一张白纸，先不要急于动手去画，要先观察、感受对象的基本形象特征、动态，把握大的体块关系，感受对象传达给自己的信息，思考应用怎样的表现方式来表达。要对绘画步骤有大概的构想。从构图、处理、重点、节奏、虚实，到最后出来的效果等，先做到胸有成竹，才能充满信心地落笔。

所谓正确的观察方法，就是整体的观察，这种方法是每个具有一定绘画经验的人都熟知的，但对于初学者或考生而言，能真正做到正确掌握的人，确实为数不多。绘画伊始，眼光要放开，尽量做到同时观察到多个点，反复比较它们之间的位置关系、空间关系，对客观对象的动态、比例、透视要深入了解，头脑中要能真正地认识到形体的整体性，即头、颈、胸、底座之间的透视变化和联系，以及头部的各部分（额头、颧骨、下颌等）体块的联系。用意识去指导观察，用感观去纠正意识，如此反复来确立准确、生动的造型结构，为下面的步骤做好铺垫。

将整体观察和局部相互联系的方法贯穿于整个绘画过程中。结构的穿插、体块的转折、空间的前后推移等都需要运用正确的观察方法与敏锐的感受力才能生动地表现出来。眼光放开，不要死盯一点不放，应该做到同时观察对象的全部，反复比较、推敲，继而确定；要时刻明确画面的主次关系，做到在反复的过程中，始终以主带次。

学会用辅助线

辅助线是一些在形体上并不存在的线条，它们是画家依赖想象和思考时作出的线，可用来帮助寻找各部分之间的关系

辅助线也是一种指示线，可以暗示出距离和方向，因此在素描中用来确定物体的空间位置和比例　它的作用在于利用视觉原理造成量、体、空间和延伸

通常用到的辅助线有对称线、水平及垂直的坐标线、主轴线、重心线、各对应骨点的连线、透视线、动态线等　这些在形体上并不存在的线条，主要作用在于标示出形体的距离和方向。它们的假设性促使画家在作画时往往采用较轻的笔触　在作品接近完成时，辅助线可用橡皮擦擦去，是作画时帮助理解形体的一个有效手段

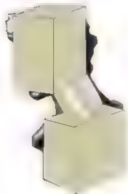
简单几何形体的作用

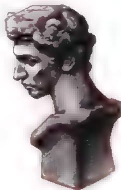
1 无论多么复杂的形体，都可以归类为简单的几何形体　在绘画时要有分析形体的能力，这样无论光影怎样变化，都能做到画面上的大关系协调　统　，光影在复杂形体上的变化与在简单几何形体上的变化规律是一致的　如：头——正方体，眼——球体，鼻——长方体，颈——圆柱体

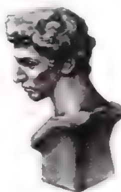
2 面对相对复杂的石膏像，应该运用基本的几何形体去分析　“变零为整”就是将每一部分都从细小的变化中归纳出来，分析它是什么样的几何形体，这样就不会被表面的细节变化所牵累

3 立方体的立面关系

五官结构中的眉、眼、鼻、嘴处在一个立面上，而双耳则处在另外两个侧面上，绘画时要清醒地认识到透视中的不同立面、平面上的所有局部结构存在的面的朝向，不能混淆立面的大关系，细部要依附到其所在的立面关系中去

强化结构素描训练

结构是指形体的基本构成关系，是塑造形体的关键。"结构素描"是一种以结构研究为中心，以线为主要表现手段的素描方法。它抛开或削弱光对物象的影响，直接从物象内在的本质框架入手，通过简化多余的细节，强调主要形体，并利用几何形将它概括成一个或几个体块的结合，再将各体块按其生长、运动规律加以严密衔接。从解剖结构出发，按形体结构来认识，在透视空间中加以实现，结构具有肯定、简要、主动等特点。

线条与明暗的结合

线条是运用最广泛的表现形式 达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、西诺列里等人将这种形式发展到高峰，成为风格最多样、表现力最丰富的素描手段 线条与明暗结合的表现方法也是最常见的， 般都要有主次之分，要有所偏重，或以线条为主，结合明暗技法（结构素描），或以明暗为主，结合少量的线条（光影素描）来表现，线条与明暗相互补充，使这种表现方式日趋多样

"皴"即用排线组合明暗调子， 般运用在背光部或体积的凹处，以增强体感（起稿时铺大关系时用）

"擦"即将笔在起伏处擦出明暗色调，以强调形体的转折和局部的起伏（此法不可多用，以免画面出现"软"的缺点）

"染"在物体的暗部或形体转折处，先用笔画出色调，然后用手指 橡皮或擦笔轻轻渲染，使色调的变化更加细腻和具体，以更好地表现物象的体感和质感

以明暗为主，加以线条的表现方法是在明暗表现不够明确和肯定的情况下，用线条来加强和肯定，或是在画面显得不够稳定时，运用粗而直的线条加强稳定感，或是画面显得太呆板、太沉闷时，运用富有活力的曲线调节节奏，加强其动态和生动性，

在光影素描中，往往强调色调的黑、白、灰的对比或协调，以达到强化画面节奏与色调和谐统 的目的，这种画法是以光线的照射为先决条件的，所以仍然属于明暗光线的构成范畴 这里所说的黑、白、灰不是色调的深浅层次，而是指画面的黑块 白块、灰块的色素感，同时还应注意每 块形体的准确性

构成 个色块的相对明暗值的变化不要过大，也不要求过多深浅层次变化，而要通过笔触的变化力求整体色块的丰富感

结构，以头部的结构起伏为例，由于头骨的转折度不同，加之头部肌肉在各部分覆盖的多少，所以每个结构的转折处都不同，不能施以同等的色素关系，在调子的运用上要有所区分。

明暗：受光与背光之分是 目了然的，但是各背光部之间也要有主次、轻重之分，要与画面空间和形体的高、低、上下相结合

线条，受形体空间的影响，线条的表现力也随之不同，在不同的空间中，不同的结构转折处要运用不同的线条去表现，不能出现"铁线描"，要注意线条的粗细、浓淡、刚柔、松紧、疏密、断续、厚薄、方圆、曲直等变化，在结构线、边缘线、投影线等表现中运用自如，做到既发挥整体把握的能力，又充分发挥线条的表现力。

画面空间

1 绘画空间是 个独立的、完整的体系

2 表现形式的多样性：是根据形体来表现，这种表现形式是 板 眼的再现，依形体的高、低、前、后而定 是根据光影的强弱（受光的远近）来表现空间，这样有了层次，有了强弱，进而才有节奏

深入刻画

在这个过程中往往很多的考生不能把握画面的整体效果，很容易钻入 个精彩的局部而无法自拔，这时需要的是头脑中的“整体意识”，要有“视而不见”的魅力

形体中的局部细节丰富，刻画起来也很入味，很多考生把能深入刻画出细节的复杂变化视为能力的提高 当然 深入刻画 塑造局部的形体是不可缺少的，整体与局部的组成关系没有具体内容的完善，形体就会空洞 局部变化受整体关系的制约，不能只顾微妙层次的变化，而忽略大关系，否则很容易使画面琐碎 凌乱 在深入刻画的过程中，要不断地回到大关系中，进行整体与局部关系的协调

整体—局部—整体是 个在深入刻画时必须遵循的原则

在作画时要做到胸有成竹，要有主次之分，时刻从局部刻画中回到整体，主次之间既要对比又要协调、统一

石膏像写生的关键步骤

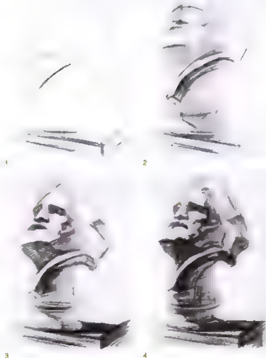
步骤　用长直线概括大的形体，定出构图位置　注意比例关系和五官的位置　轮廓的形状及头颈关系等

步骤　将大的体积关系画出，结构要严谨，不要急于深入刻画五官，只要把其位置表示出来，稍微加上调子，注意骨点的位置，骨点之间要多比较，这样才能把结构画严谨

步骤　进行深入刻画　围绕着明暗把体积画出来　要把明暗交界线加强，即大的体积要加强　要将亮部　暗部的体积转折表现出来，但一定要找与明暗交界线有关系的转折，例如眉弓和亮部额丘的关系，胡子前方的明暗交界线和胡子暗部的关系

步骤四　这个阶段是出效果的阶段，就是把黑　白　灰拉开，突出效果　具体来说，就是把底面和侧面的轻重程度分开，例如胡子底面和侧面的区分　同时也要把重灰和亮灰分开，明暗交界线前的灰调子要分开，分出重灰和亮灰，这样就不单单是暗部　亮部　灰部三个面，而是暗部　亮部　重灰　亮灰四个面

步骤五　最后用20分钟进行调整　这个阶段就不能再画小细节了，应当少画多看，再回到最大的形体和最大的黑　白　灰上来

1　2　3　4

2

整体观察，整体进行

1 在起稿时，首先要表现的不是某个局部，而是从大处着手，先找出形体大的明暗关系和大的体积关系。

2 在进入局部的刻画过程中，要时刻把每一个局部服从整体，从大关系处入手（明暗交界），循序渐进。

3 在逐渐深入的过程中，同时需继续关注形体的准确性及形体转折所产生的整体的黑、白、灰的效果，把握调子的节奏和变化。

造型

高考常见的几个石膏像，都是古代优秀雕塑作品的翻制，它们往往具有生动而微妙的动态关系，并且都具有极其鲜明的形象特征 因此，石膏像素描成为锻炼学生造型能力的 种有效方式 与静物 人像素描相比，石膏像具备更多的表现性因素，它注重造型的严谨性与准确性，形准确与否直接关系到一幅石膏像素描的成败，抓形的训练是石膏像素描的根本课题与重要环节

因此 在起形阶段，应从石膏像的基本比例入手 没有准确的比例不可能有准确的形体特征 只有把石膏像的基本比例关系把握准确了，才有可能把大形把握准确 以石膏头像为例 其基本比例包括整个长度和宽度的比例，从头顶到下颌再到底座的比例，再具体到从头顶到眉 从眉到鼻底 再到下巴之间的比例 对这些基本的比例关系，要用眼睛去反复比较与把握 画准基本比例关系是画石膏像大形的前提

在起稿阶段，应把握住石膏像大的动态关系 形体特征和基本的透视关系 但并不是只画 个外轮廓，而是强调从体块的结构关系来把握形体 正确的方法是 开始下笔就建立起形体厚度的体积观念，而不是画单薄的轮廓线

此外，还要注意把握好石膏像的透视关系 很多同学常常会犯基本的透视错误

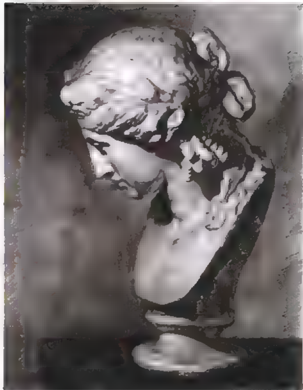
色调与明暗

当光源照射在物体上，会产生明暗的变化，同时引起色调层次的黑、白 灰的变化。每 幅画都有 种色调，在 幅画中既要画出不同对象的固有色，又要协调画面各部分的色调关系，做到统一协调。

白

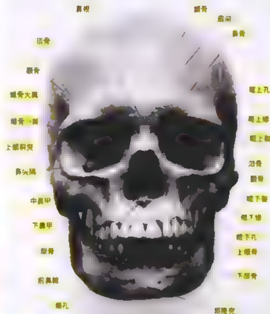
黑

灰

肌肉与骨骼结构

主要的骨骼与肌肉的画法一定要掌握，这样在绘画过程中就可以有的放矢，知道如何深入，哪些地方该概括　如何概括，为画好石膏像和人像打下扎实的基础

颞肌
皱眉肌
眼轮匝肌
上唇提肌
颧大肌
咬肌
笑肌
口角降肌
胸锁乳突肌
肩胛舌骨肌
斜方肌
降眉间肌
颞肌
口轮匝肌
颊肌
降下唇肌
颏肌
甲状舌骨肌
中斜角肌
胸骨舌骨肌
环甲肌

要想把一幅真人头像素描画好，必须对头骨与肌肉有深刻、准确的理解和认识。真人头部构造主要由骨骼和肌肉两部分组成，头部的形体结构犹如造房子一样，骨骼好比是造房子的框架，它制约着房子的基本造型，具有最强的稳定性，决定对象形体的形成，使我们找到外形成立的基本；肌肉组织则好比是连接框架的混凝土，填充着框架之间的空隙，是整体造型的补充；外表的表皮肌理就好像是房子的外部粉饰，它直接关系到整个房子的视觉效果。因此，充分理解并掌握头部的形体结构关系是一幅优秀的头像素描所应具备的必然条件。

素描石膏像常见的问题

问题·

一　动态问题　仰视不够

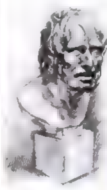
二　缺乏前后空间关系

修改·

动态线太平　造成仰视角度不够　将左边眼睛　眉弓提高　将右边的眼睛和颧骨　眉弓向下移动　形成仰视效果　挽回失分点

画面缺乏前后关系　关键在于面部与胸部的前后关系拉不开　将面部的塑造更深入一步　就有与胸部拉开前后空间距离的作用

有问题的作品

修改后的作品

问题

结构不清楚 造成抓形不准

一 对比不够

修改：

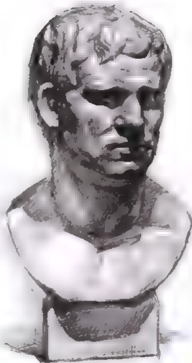
· 改善对结构的熟悉问题 是一个相对周期较长的问题 多琢磨多画 多接触是解决这个问题的捷径 其次 要从心理到行动上重视这个问题 自然就不成为问题了

对比 首先 画面的层次感需要对比 要有层次 从强到弱相辅相成 相得益彰 其次 要熟练运用各种对比产生虚实效果 主要的几种对比有 ①黑白对比 ②清晰与模糊的对比 ③精细与概括的对比 ④松散与严谨的对比

有问题的作品

修改后的作品

问题

塑造的感觉雷同 造成"花"

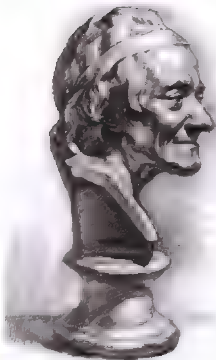
修改·

塑造的感觉雷同 在视觉上违背了观众观看时要求丰富变化的需求 对画面中的头发 骨 肉 底座 皱纹等不同结构进行区分 并赋予主次 虚实关系 即可解决这一问题

有问题的作品

修改后的作品

问题

动态表现不准确

画面塑造平均 花

修改·

一 动态表现不准确的原因有两个 首先是作者对人物动态特征缺乏把握 同时也缺乏对动态的关注 其次是对透视知识以及运用透视表现仰 俯视效果的手法不熟悉

二 在画面塑造过程中过于依赖眼睛作画 另外 首先平均作画造成了头发 投影的平均 而缺乏画面的主次 前后关系 且欠对用虚与实表现画面关系和层次感的手法欠缺 造成了以上问题的出现

有问题的作品

修改后的作品

问题：

一　灰

腻

修改：

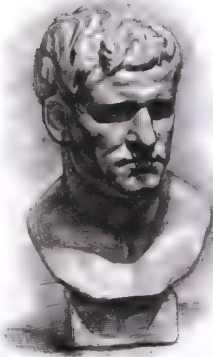
一　灰　主要是因为缺乏对比造成的　其次是色调空洞　多余也会形成灰的问题　因此　要加强各种对比　并且使之有丰富的层次和条理性　另外尽量使形象的塑造更准确　就可以改善这　问题

腻　直接原因是画面虚与实的关系不能落实到位　间接原因是心理上犹豫不决　导致作画平均和反复过多　运用对比拉开主次前后空间关系　拉开骨肉的硬软感觉　并且使对比条理和层次清晰就可以改变这一状况

有问题的作品

修改后的作品

如何进行塑造

对 幅素描石膏像的构图 理解 情感传递、审美展现等都必须以客观视觉状态（即画面）展现出来，即依赖 种客观存在的物质性的表现方式来呈现 作为媒介的表现方式通常有 种，即线条 明暗以及线条与明暗的结合

形体结构与特征

对大的基本形及结构特征的准确把握是一幅画成功的关键所在通常采用正负形的观察方法来关注物象边缘线各点的转折 起止 长短及角度的大小 在物象大形准确的前提下，关注本质形及形之间的左右对称关系、透视关系 结构关系等是否合理，以及光影状态下所产生的明暗形的关系 学会利用结构点 明暗光影点的串联概括观察形体的正确方法 在艺术院校入学考试中，素描形的准确 特征的把握占很重要的位置 有些考生尽管能力较强，塑造也比较深入，但走了形，分数难免偏低 反之，有些考生形体特征把握较好，只需稍加刻画，便可取得良好成绩，若再深入 步便可取得优异成绩了，原因就是把握住了形体这 素描的本质要素

线面结合

线和明暗作为素描的表现手段都应该有所侧重地分段进行训练用线来表现形体，显示出肯定 果断 迅速的特征，特别适合于短期作业的使用 物体有了明暗，则变化丰富，层次感强；线面结合使短期作业具有 定的深入塑造的空间 在肖像写生中，用线条表现形体之间的关系时，应关注线条的穿插关系，内形则相对含蓄 形体间的穿插关系 结构关系、明暗体积关系都是十分微妙 丰富的，需要进行理性的分析和研究，加上感性认识，在概括的基础上才能较准确地把握 内形和外形在作画过程中应相互照应，避免单独看外形或内形，否则， 者合在 起时，形体在视觉上会有错位和不对称之感

明暗调子与节奏

通俗地说，就是要明确对象的最亮与最暗的地方只能各有 处通常在画调子关系时，要先看出对象最亮部 次亮部 再亮部 最暗部 次暗部 再暗部等有序的规律性变化，并把握好这些调子的节奏关系，画面自然就层次丰富 生动响亮了

把握视觉中心

在绘画写生中，物象与作画者在视觉上产生一种关系，即不论你处于什么角度，眼前总会呈现出 处最强烈 最主要的部分，这便是视觉中心 我们应当重视视觉中心部分的明暗虚实变化 在作画时，用眼睛盯住主要部分，用余光去看其他部分，自始至终地贯穿于整个作画过程 如果看 点，画 点，画面虽然也清楚，但是主次不分，虚实不分，缺乏艺术感染力

分清呆板松动

在作画过程中，有些学生在画面形准 结构 体积等方面均没有什么问题，但作为 幅好的作品，却总让人觉得欠缺些什么 原因就在于画面过于呆板 僵化 有些是外轮廓线过死，没有依光线 结构上的变化而变化；或是形体之间缺少线的穿插关系，也有些是画调子时大的节奏没有拉开，过于简单化，再就是在画调子时线条不够松动，运笔过死 绘画要求松动，是因为不论用什么工具（毛笔 钢笔 铅笔 木炭条等）画出来的画本身就是艺术作品 这里的松动，不是形体结构的松散，而是指画味、韵味的把握，轻松愉悦感的体现

贰

影响考试得分的主要因素

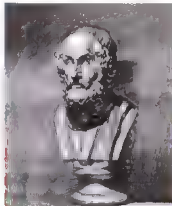
构图的重要性（约占分数的10%）

构图，也叫经营位置，是一幅作品的基本结构与框架。之所以说经营，是因为构图对一幅作品非常重要。构图的好坏是成败的第一步，不能仅仅认为构图就是勾勒物体的位置，而要从画面中的点、线、面，黑、白、灰及色彩构成，空间、主次等多方面综合考虑和组织构图。

构图要求做到完整适当。石膏像素描在构图上有一定的规律，应从石膏像的整体动态出发，从全局入手去考虑构图。要把石膏像的底座、石膏像的动态关系等因素综合到画面上一起进行考虑，而不是孤立地仅仅关注石膏像的主体或者石膏头像本身。构图切忌四平八稳、呆板，应注意避让，在富于运动感的同时，保持整个构图关系的平衡。

构图的优劣，直接影响到最后的画面效果。如果一幅画的表现手法、形象塑造等各方面都做得很好，只是构图上有偏差，那么这画的效果便要大打折扣了。恰到好处的构图才能使画面显得更有张力，过小、过大、偏高、偏低……都是考生易出现的问题。考生应掌握最基本的构图方式：

- 要饱满，但不能头部顶端或底座的一角构不进去。
- 上方的空间要比下方留得少些。
- 面部的空间要比后脑部留得多些。

构图欠佳，画面显得太小

构图欠佳，画面显得太大

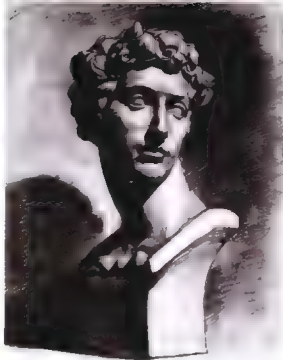

构图欠佳，画面显得太偏

构图的得分常用标准

1. 6分：构图饱满、完整

2. 8分：根据客观的黑 白 灰关系，合理安排画面的黑 白 灰色块的大！，处理好每 个色块的形（如：方、圆 曲 直等）以更好地突出主体，达到理想的视觉效果

3. 10分 在上面的基础上，还要根据客观对象的面 背及考试者所处角度的仰 俯来处理画面四边的留白，以达到最佳的视觉效果

构图适中，很好地突出了主体

透视的变化（约占分数的20%）

由于我们的视点与观察对象之间会形成一定的角度，从而形成“平视”、“仰视”、“俯视”。

“一点透视”也调“平行透视”，其透视线消失于视平线上的一点

作画时要注意到形体在视平线上的透视变化。在考试中，大多数的石膏像会摆放在近于平视或仰视的位置上，考生只要把握好透视中平视、仰视的这些最基本的透视变化，并能熟练运用，即可获得理想的分数：

· 掌握复杂的透视关系，可以把石膏像概括为一个或几个立方体的组合

· 视平线以上（仰视）的透视变化在成角透视的状态下为近高远低

· 视平线以下（俯视）的透视变化在成角透视的状态下为近低远高

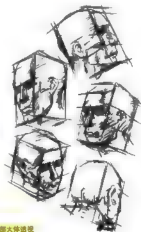
· 同时要注意，仰视时，所有形体的底面要相应加宽，鼻头更接近下巴，下巴显得较短等

透视的得分常用标准

5分：基本透视关系准确，能够做到重要的透视线合乎透视规律

7分：能够做到对所画石膏像的动态有所强调且恰到好处

10分：能够依透视变化强化形体的空间趋势，使形体空间色调在透视的导引下，在画面中呈现出很好的艺术效果

人物头部大体透视

平视

仰视

俯视

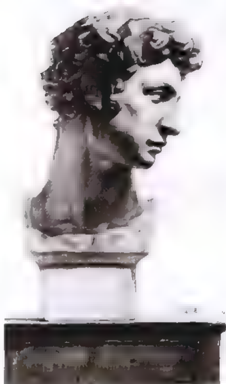
形体与结构（约占分数的30%）

掌握基本的观察方法和表现方法对形体结构的认识和理解还是需要日积月累的磨炼的 要把握住大的形体感，进 步理解形体结构，并借助解剖知识，对具体的形体进行分析

石膏头像的结构既复杂又有 定的规律 拿立方体来分析头部时会发现，头部这个立方体的下侧面的转折处是在从额丘到眉弓 从颧线到下颌节这样 条形体转折线上，照此类推，头部的上 下 左 右 前 后之间的形体转折线上的位置就不难被观察和分析出来了，大脑中要时刻有形体的概念，不能 下子陷入太多的细节中，认清整体与局部的区别与联系，多在主要结构上落笔

了解石膏头像在结构中的对称关系，对准确表现头部的形体关系有很大的帮助，同时也给以后画真人头像打下坚实的基础 从结构上看，两侧的颞骨 两个眼框 两个颧骨 下颌骨上的两个下颌角，两个下颌节等都是对称点，五官上也有许多对称点 眉骨 四个眼角 两只耳朵和鼻子的两个侧面 鼻孔 鼻翼 嘴角等 了解这些解剖知识，对认识 分析 理解形体关系，准确把握头部的结构，使整个造型更加准确 严谨 结实合理

注意 每 个五官造型或是石膏像的其他部分，都是相对完整的单个形体，所以在塑造形体时，要注意每个形体的完整性，这样才会把形体塑造得结实、深入、概括

形体与结构的得分常用标准

- **5分：** 基本形体、结构准确
- **20分：** 在大的形体、结构准确的基础上，做到局部形体的结构、位置、形体转折的准确
- **30分：** 对形体的转折有主观的处理，能很好地与透视、空间结合，表现出较好的艺术效果

深入刻画与画面统一（约占分数的30%）

在深入刻画阶段，要充分地发挥出自己的审美体验。对象是有着鲜明的个性特征的，所以我们要抓住对象的特征，这样才可避免画面的刻板之气。

1. 明暗交界线的重要性。

在形体塑造和空间的表现上，明暗交界线有着举足轻重的作用。明暗交界线不只是简单的一条线，它可以充分表现形体结构的准确性和暗部的立体性，通过它的浓淡、粗细的变化，以及它与暗部融于一体的表现与融合、与灰部调子的衔接，都可以对形体产生影响。但是，由于它们的位置的不同和受光的方向不同，就会有前后之分、清晰与模糊之分。对象的暗部还有很多层次的变化，画面的层次多了，节奏感也就有了，就像音乐一样有了高、中、低音之分。

2. 表现手法（绘画语言）

绘画语言的多样性在整个美术史中已经丰富多彩，但是每一个画者所用的表现手法的不同并不是标新立异的结果，而是基于他们对表现对象的不同感受与认识的结果。

深入刻画与画面统一的得分常用标准

1. 10分：画面大的黑白灰关系比较明确，大的形体塑造相对深入

2. 15分，画面的虚实关系明确，局部的塑造比较结实

3. 20分 画面的整体调子统一而且丰富，局部与整体的关系协调

4. 25分 根据形体所处空间位置的前后、上下的不同及形体与形体之间的衔接关系来充分表现明暗交界线，暗部、反光及投影的变化，使画面上形体扎实，有一定的艺术表现力

5. 30分：在上述诸点的基础上，有绘画语言的熟练运用及个性语言的发挥，画面主次的主观性强调等，使整个画面显示出更高的艺术表现力

艺术感染力（约占分数的10%）

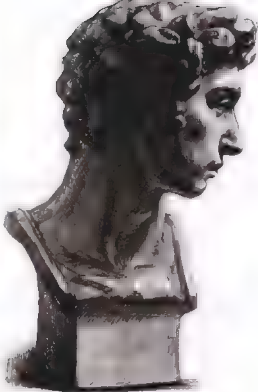
画面的艺术感染力是画者艺术修养和艺术品位的体现　在众多的高考试卷中，能够做到画面具有感染力的并不多，偶尔出现这样的试卷，那必定是　类试卷，当然这也是建立在诸多素描要素准确表达的基础上加以作者的主观处理而得

艺术感染力的常用评分标准

1 一般在高分卷中，对个性化语言运用的纯熟程度及带出的画面的艺术品位是得分的关键之处

2 由于不同专业的素描所采用的表现手法略有不同，所以考生还可以根据自己所要报考的专业来着重强调，以便使用更具专业倾向的绘画语言

叁

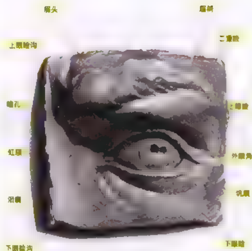
素描石膏像五官 SUMIAOSHIGAOXIANGWUGUAN

眼睛的画法

1 先用长直线画出眼睛在画面中的大体位置，确定眼睛各部位的比例关系

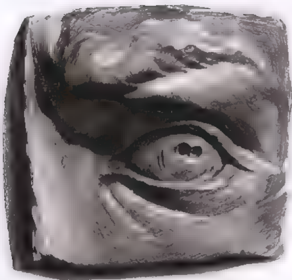
2 进一步确定眼睛的形体结构，画出大的明暗关系

3 进一步刻画眼睛的明暗关系，在刻画的过程中要时刻注意对眼睛形体结构的把握，明暗关系应该是为刻画形体服务的

4 深入刻画，适当加强转折面的明暗关系，注意从整体观察，始终要有整体意识

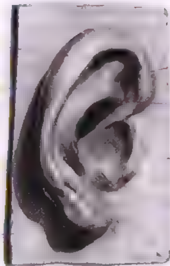
眼睛基本造型分析

五官分为眼、鼻、嘴、耳等几个部分。头像是一个整体，五官是这个整体中的各个局部，五官和头部是局部和整体的关系。

眼被称为“心灵的窗户”，包括眼眶、眼睑、眼球三部分。眼眶四周圆中呈方，内置眼球、眼睑，包裹在眼球外。眼裂两边分别为内眦和外眦。眼球是一个球状水晶体，主要由瞳孔和巩膜构成。

8 从局部回到整体当中，对画面进行全面的观察和调整，使画面整体协调

耳朵的画法

1 用很轻松的长直线画出耳朵在画面中的位置，画出外轮廓，比较确定耳朵各部位的比例关系

2 进一步刻画耳朵各部位的转折面，加强处在明暗交界线上线条的分量感

3 在暗部及投影处统一画上明暗，适当地带出背景，用笔应尽量轻松，明暗过渡应自然

4 深入刻画，加强明暗交界线、暗部及投影，并对各中间调子部位作详细的刻画，注意整体观察，拉开大的黑白灰对比关系

耳朵基本造型分析

耳朵是相对较复杂的一个形体，对它的理解和表现具有一定的难度。在描绘时，须注意明暗要统一铺设，从大形体上着手，勾画出它的最大特征，其小形体必须统一在大形体之中，忌琐碎。耳朵随着透视的变化，它的倾斜度也随之变化。

5 在深入刻画到一定程度时，重新以整体的眼光对画面进行调整，使画面各方面的关系协调到位。

鼻子的画法

1 通过观察比较，确定鼻子在画面中的总体位置，注意分析鼻子的正面、底面、鼻翼之间的比例关系

2 从基本形的比例和透视入手，确定鼻子的形体，并顺着最大的形体转折面加强结构线

3 进一步加强刻画，找出各个小的转折面的关系

4 对各部位做统一的中间调子过渡，加强鼻底的明暗关系

鼻子的基本造型分析

鼻子相对于其他五官较简单，但它的位置是最明显的，因此要很好地去表达它的体块感，使鼻子隆起来。特别是鼻尖与鼻底的这个块面容易被鼻孔所干扰，容易画得琐碎。鼻翼两边则要根据透视变化仔细观察，注意其大小形状变化

5 从把握整体关系出发，调整画面，使画面协调

嘴的画法

1 用较松的长直线构图，定心

2 画出上、下唇的比例特征，以及嘴角、口轮匝肌与下巴的结构关系

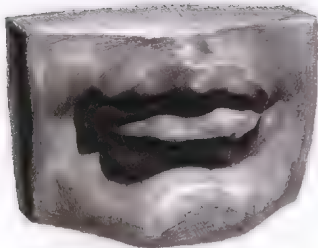
3 从明暗交界线开始铺出大的明暗关系，注意控制暗部反光的形

4 进一步刻画局部细节，强调主要部分，要以上、下唇为中心，注意嘴部隆起的空间关系

嘴的正面基本造型分析

嘴相对其他五官是最平缓的一个，在塑造时往往会产生平面化的错误，难以表现出它的立体空间关系，需要多加练习。画时不要忽略中心线的重要性，它可以帮你确立好对称关系。初学者往往忽略中心线，等到完成时才发现人中两边的嘴唇没有按照透视变化来区分大小

5 整体调整画面大的关系

肆

素描石膏像分类画法

海盗

实名 [illegible] 古希腊哲学家 戏剧家

[illegible] 神情中透 [illegible] 的显著特征 在绘画时应很好地观察把握

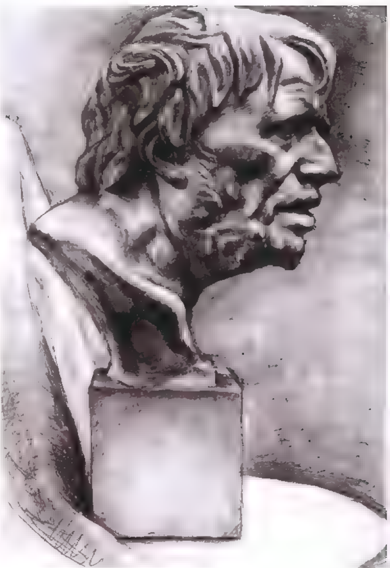

1 从头 颈 肩等关系入手，画出面部比例透视和头部的中轴线 要注意海盗的头部有倾斜，不像伏尔泰 阿格里巴较垂直，所以在画中轴线时，要注意倾斜的角度 找出正面与侧面大的形体转折，五官的比例、特征。要比较 要联系地去找形之间的关系 处理好大形与小形的关系，直到形体 结构关系准确

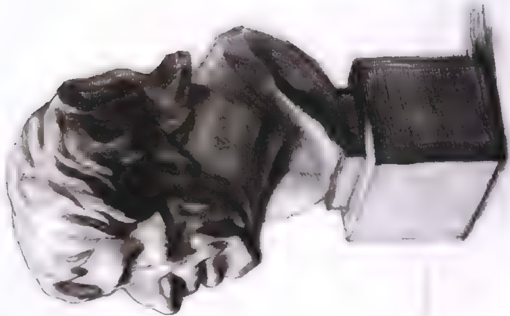
2 在找出大的形体、结构的基础上，找出转折面，分出受光 [illegible] 把石膏像概括成大的体面关系 例如：头用立方体 脖子用圆柱体 眼睛当做一个球体来表现

3 深入局部塑造 在大体 [illegible] 找 [illegible] 的形体变化，特别是体面与体面的转折过渡 从明暗关系角度来说，就是有了暗部和 [illegible] 灰部 例如额头上的那组头发，再细分成 [illegible] 的体面 颧骨的体面转折 另外，海盗的脸颊和下巴处因为小块的胡子让形体的外表有了变化，要注意区别哪里是骨骼的结构，哪里是表面的胡须

4 最后，要注意处理 [illegible] 颈 胸 底座等各部分的前后、主次、虚实关系 另外，左、右两条边缘线的虚实关系也要留心对比

伏尔泰

18世纪伟大的哲学家、戏剧家、历史学家和社会活动家。这位哲人脸部极度消瘦，额头突出，是智慧的象征。这座石膏像是一个难得的具有丰富形体和神态特征的写生教材。

1 起线稿，这一步是试探阶段，胆子要大，……额头高、眼睛突、嘴凹陷……要……这些特征

2 ……

3 刻画暗部细节，进一步完善形。刻画时注意强化明暗交界线和投影，放松反光

4 刻画亮部细节，进一步完善形，注意亮部和暗部色调的区分

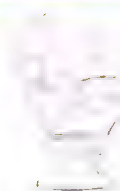
5.调整大关系，以整体关系为主，调整形和色，避免死扣局部

马赛

巴黎凯旋门上高浮雕《马赛曲》群像中的中心人物，体魄强悍、豪迈有力，发须飞扬，嘴在呐喊，动态感强烈，写生时要很好地把握其激情的体现，五官的特征与须发的体块是刻画的重点。

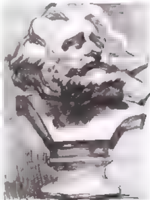
1 [illegible] 括为几个大体面转折的方体

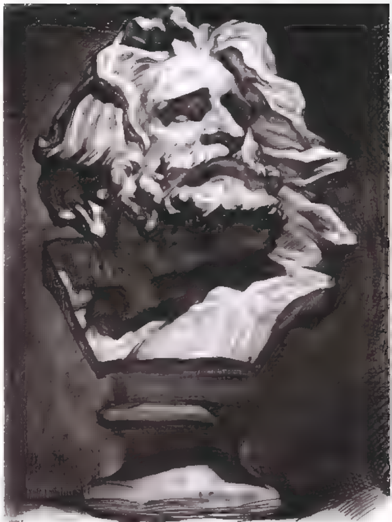
2 [illegible]

3 [illegible] 马赛曲石膏像 [illegible]

4 [illegible]

5 这件作品明暗层次丰富，体积塑造结实整体，给人以很强的视觉冲击力，同时，质感和光感都不错。从学院的全因素素描标准来衡量，这是一张优秀的范画。

用长直线画[illegible]在肖像外轮廓人的造型特征[illegible]头[illegible]颈[illegible]胸[illegible]的动态[illegible]关系[illegible]头部[illegible]。头发构成的[illegible]外形[illegible]

[illegible]

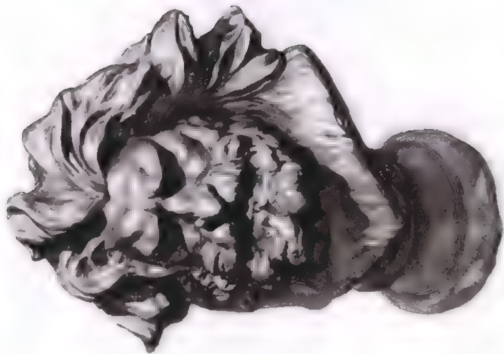
[illegible]面关系的观察和分析，要在理解形体关系的基础上[illegible]

[illegible]调了[illegible]体面的[illegible]显得尤为重要[illegible]可增强[illegible]

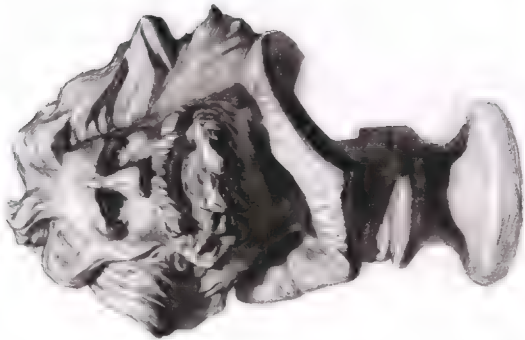
在这张习作中，作者加深了暗部的色调[illegible]这样就很好地区分了两个人的体面关系，达到了整体关系上的处理。

小卫

这[illegible]石膏像[illegible]来说难度比较大，[illegible]动[illegible]难把握[illegible]部和头部的扭动[illegible]系很难把握[illegible]

此外，前后[illegible]

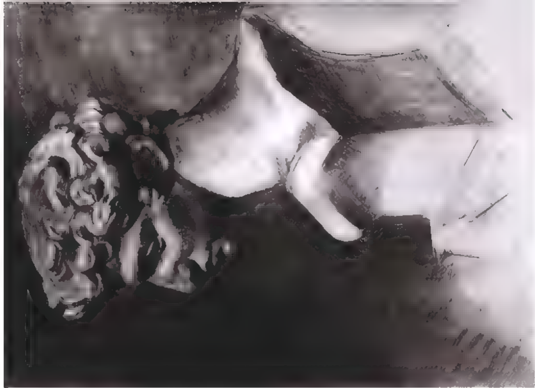
到好处

卫[illegible]动态也是[illegible]强烈[illegible]头和颈[illegible]动[illegible]身体呈正面[illegible]头部则偏向[illegible]

[illegible]

在[illegible]

[illegible]空间感也有很好的表现

阿格里巴

《阿格里巴》雕像表现的是一个年人的形象，突出的眉弓和深陷的眼睛体现出坚定、刚毅的性格。[illegible]

刻画[illegible]眼睛[illegible]

[illegible]得概括[illegible]球体来处理

1 通过几根线快速[illegible]形体。根据结构理解，[illegible]官、头部、胸的体积关系画出来，石膏像的动势也是很重要的。

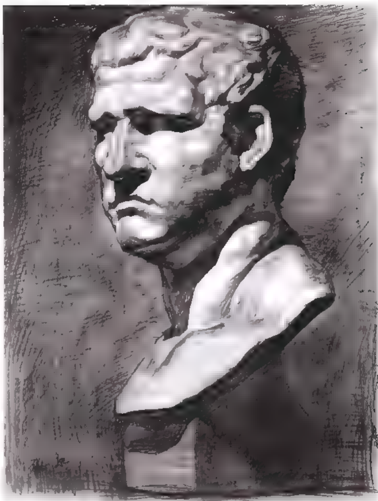
2 区[illegible]部和眼部[illegible]把体积的转折概括地表现[illegible]要注意整块[illegible]

3 这个阶段要适当地把五官和头发的细节进一步刻画出来。画面中的黑白灰层次可以区分开些。

4 [illegible]刻画[illegible]部体积的基础[illegible]从整体上对石膏做[illegible]的调整[illegible]背景[illegible]不能过重，要主面突出石膏主体

5 该作品形体刻画到位　石膏质感细腻真实　空间感也表现得很好

该作品虽然用笔轻快随意，但形体把握却很严谨。短期素描的这种能力，来自于作者平时的严格训练。

罗马青年

罗马青年的造型较为整体、简洁，头发的变化都涵盖在大的体面之下，动态也并不复杂，但其五官的特征却是耐人寻味的，特别是鼻子、嘴巴、颧骨、下巴的体块感对造型有明显的影响

1. 构图 起形

用长直线找出头、颈、胸、底座的比例位置关系，在侧面的角度，头部的外轮廓呈现出丰富的变化，顶骨、枕骨对头发外形造成影响，眉弓到鼻头、鼻头到下巴的斜度，要利用辅助线加以寻找

2. 体面 明暗

要加强对体面关系的寻找，侧面和正面的转折，侧面和后面的转折及颧骨、下巴、脸颊处的体面关系较为复杂，要认真观察、分析，脖子圆柱体的转折以及发达的斜方肌的形体转折，用明暗调子将体面关系加以统

3. 细部 刻画

五官及形体转折处是要认真进行塑造和刻画的，在大体面基础上对人的形体结构进行分析、刻画，对特征的表现要注意细致、到位

4. 调整完成

作者在处理侧面的习作中，注意到了体面关系的寻找，并且对细节有较为翔实的塑造，较好地处理了局部与整体的关系

荷马

传说中古希腊的盲诗人，高抬的眉部、失神的双眼，头部两侧的团块状头发和下巴的胡子连接成片，头发与胡子的处理是描绘荷马的一个重点。

1 作者在起形之初，就很好地理解、归纳了石膏像的体块关系，用长的直线画出头、颈、胸、底座的比例、位置，强调3/4面的转折关系，准确了五官的形状特征，头发、胡须概括成大体块，在3/4侧的角度找出头部、颈部、胸部之间的穿插关系。

2 3/4角度的转折面体现了正面与侧面的体面转折关系，要始终抓住明度最深的眉弓、鼻子、下巴及近处的头发、胡须、脑部的色调要先铺，对比分清色调的层次。荷马的3/4面动态、体积感都较明显，要先强调出这种大感觉，而不应拘泥于局部的细节刻画，尤其头发、胡须要概括成体块关系来处理，注意近处头发与远处头发及胸部近处边缘与远处边缘的空间虚实关系的对比。

3 表现石膏像坚实的效果，特征的描绘有助于局部的深入细致刻画。当然，在短期的石膏像写生，局部的深入刻画要抓住重点，不可面面俱到，到处展开。五官和转折面的深入刻画就是重点，并且可以更好地表现特征和体积。体面塑造要注意交界线的变化，反光要画得透气，不可涂得死黑。

4 在这张习作中，作者统一压深了胸部与底座的亮面，更好地突出头部，局部刻画充分、坚实，空间、虚实关系都有较好的表现。

1 构图 起形

正面的荷马动态平直，起形主意上 下 左 右的位置，可先画 条中轴线 长直线画出头 颈 胸 底座的形状 位置及相互的比例关系 头部五官的位置特征及头发 胡须表现出了大体块关系

2 体面 明暗

荷马的形体结构较为复杂，尤其正面，空间立体感较难把握 要在第一步的基础上，抓住形体转折，把暗部统 起来，越是复杂的形体越是要概括统 在寻找体面结构的同时注意空间关系 正面的石膏像鼻子最为凸出，其次是眉弓 颧骨 下巴，再次是头发 胡须，跟整个头比较，胸廓 底座又要退后些 要表现出 层层的递进关系

3 局部 刻画

在大的空间 体积 明暗关系基础上，多画眼上 尤其是五官 头发 胡须的刻画，额头、鼻子的"T"形要突出，还有脸颊、下巴等脸形和头顶，头发 胡须等形 抓住明暗交界线，重点部分的局部刻画要充分、到位，头发 胡须的体面塑造要体块分明 硬些，不要软

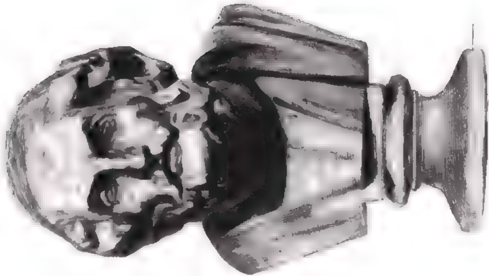

4 调整 完成

调整整体关系，明确大的黑白、灰关系层次，拉开前后空间，处理妥当主次、虚实关系 在这张正面的荷马习作中，作者较好地处理了整体与局部的关系 虽然是正面，但并没有画"平"，空间感、体积感较为强烈

格达米拉塔

《格达米拉塔》石膏像要从整体上把握对象的强壮和敦厚的感觉，头部微微上仰，动势要注意把握[illegible]，头发的表现是重要[illegible]，雕像本身就有这种疏密节奏的变化，考生可以细细体会雕刻家的这种创作意图

1 [illegible]基本形，抓住大的动态、比例关系

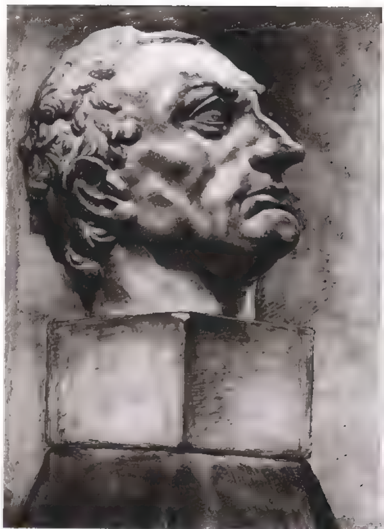
2 [illegible]

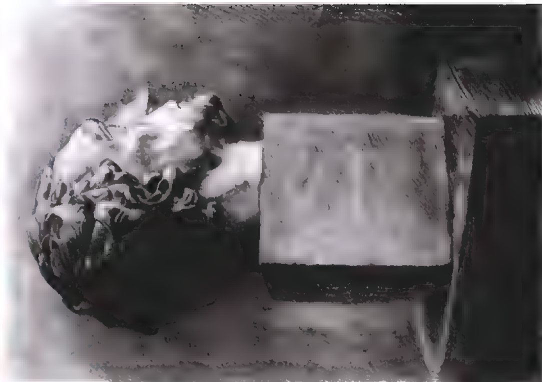
3 [illegible]，逐步完善对象的形体结构[illegible]

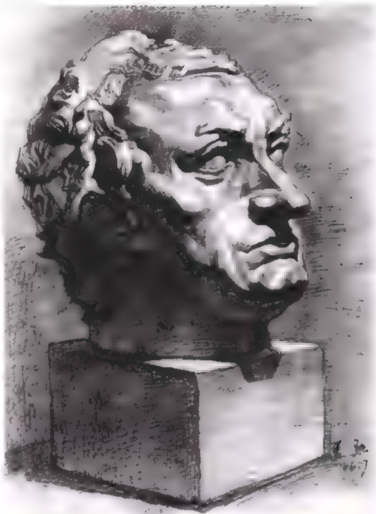

4 [illegible]，画出具体的转折层次

5 从整体上友对画的强弱、明暗进行调整，使之协调

作者体块意识强烈，明暗的强烈对比放在视觉中心的头部，其他部位相对减弱，含蓄

拉赫德

布鲁特斯

阿波罗

大卫

阿里亚斯

有人认为阿里亚斯是希腊神话传说中的一个公主，也有人认为她是希腊神话中的戏剧之神道尼苏斯。雕像面容娴静端庄，并以生动的手法将希腊女神优雅娴静的姿态充分地展现出来。在练习时，应注意其大块面构造，尤其是侧面发型的特点，发辫垂直，发梢卷曲。

